

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES
CARRERA DE ARTES VISUALES**

**PROYECTO – DISERTACIÓN APLICADA PREVIA A LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ARTISTA VISUAL**

**“DEL COLOR A LA IMAGEN: HUELLAS DE MI PROCESO DE
OBSERVACIÓN”**

RODRIGO EFRÉN SERRANO ARIZAGA

DIRECTORA: MA. SOLEDAD GÓMEZ M.

QUITO, 2016

TABLA DE CONTENIDOS

	PÁGINA
TEMA – TÍTULO.....	1
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN.....	1
JUSTIFICACIÓN.....	1
ANTECEDENTES.....	1
OBJETIVOS.....	2
MARCO TEÓRICO.....	2
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS.....	8
RESULTADOS.....	8
BIBLIOGRAFÍA.....	9
CRONOGRAMA.....	10
ANEXOS.....	10

1. TEMA – TÍTULO:

“ Del color a la imagen: huellas de mi proceso de observación”.

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN:

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes

Carrera de Artes Visuales

3. JUSTIFICACIÓN:

Lo que me ha llevado a desarrollar este proyecto, es el impacto que siempre ha causado en mí el rostro humano, y las emociones que este expresa. Al estudiar las diferentes corrientes artísticas, descubrí la forma en la que los artistas plasman en sus obras el rostro humano e interpretan los sentimientos. Además, quise experimentar con pintura acrílica, ya que pienso que es una técnica que me permite realizar imágenes que impactan al espectador.

4. ANTECEDENTES:

En mi aprendizaje a través de la experimentación en el campo artístico, recorrí un camino en el cual me encontré con barreras especialmente en el área de la tecnología. En un momento pensé dejar mis estudios, pero con el apoyo de mis profesores y mis compañeros, que fueron como guías y críticos en mi proceso, decidí continuar hasta culminar mi carrera de Artes Visuales.

No fue fácil, a veces me sentía completamente derrotado e incapaz de cumplir con mis metas, pero seguí adelante, pues soy una persona perseverante y siempre he tenido que vencer mis deficiencias, realizando muchas veces un doble esfuerzo. Siempre recibí el apoyo de mi familia que me animó a continuar y conseguir un título, ya que considero que es importante

en el aspecto laboral, mucho más para una persona como yo, que tiene que competir en condiciones desiguales.

5. OBJETIVOS:

a) Objetivo general:

Visibilizar a mis compañeros a través de la pintura, para lograr que el público se sienta identificado con los retratos.

b) Objetivos específicos:

- 1.- Investigar sobre artistas que hayan trabajado a través de la pintura el retrato.
- 2.- Estudiar las emociones de las personas y como las manifiestan a través de su rostro.
- 3.- Experimentar con la pintura acrílica.

6. MARCO TEÓRICO:

Escogí mis referentes artísticos mediante un proceso de investigación a partir de la indagación en textos e imágenes, a través de los cuales, hice un análisis sobre diferentes trabajos que nutren mi obra.

Figura 1: Françoise Nelly, Miradas impactantes, 960 × 960 cm

Françoise Nelly: Nació en París el 26 de febrero de 1956 y murió en el 2009. Fue una artista francesa que vivió en un mundo de imágenes, y que exploró los diferentes aspectos de la imagen a lo largo de su vida, a través de la pintura, fotografía e ilustraciones.

La obra de esta artista se asemeja a lo que quería hacer en mi proyecto y me llamó la atención el uso de estos colores. Me ayudó con mi tema y fue también un referente para mi producto artístico final.

Figura 2: María A. Aristidou, "Rostro de café", 605 × 605 cm

María A. Aristidou: Es una artista británica que nació en el año 1990 y murió en el año 2010. Vivió en Inglaterra y tomó la decisión de probar suerte en otro país, por lo que se marchó a Italia, donde realizó sus estudios universitarios y en el 2013 se graduó en el Central Saint Martins College of Art and Design, una de las escuelas de diseño y arte más importantes del mundo.

Mi opinión de la obra de esta artista es que es asombroso cómo realiza sus pinturas con el café, ella comenzó con esta técnica por casualidad cuando derramó una taza de esta bebida y usó los pinceles para hacer los trazos de sus paisajes, personajes y dibujos animados. Su técnica de color es muy diferente a la tradicional y siguió realizando sus retratos con el café.

Figura 3: Dante Sabogal, “Pintando Garcia Marquez” 688 × 487 cm

Dante Sabogal: Realiza su obra pictórica en acrílico sobre lienzo. Su especialidad es hacer retratos de gente famosa como Charles Chaplin; escritores como José Luis Borges, Gabriel García Márquez; músicos como los Rolling Stones, artistas como Picasso.

La primera pintura que realizó fue su autorretrato y siempre quiere dejar algo de sí mismo en sus obras, este retrato fue incluido en un video en el que él mismo explica paso a paso como lo realizó. Primero el artista realiza una exploración de sus modelos como si fuera un espejo, luego visualiza mentalmente las facciones, después copia las expresiones de los rostros de sus personajes, pasa por un proceso de escaneo, el mensaje pasa por su cerebro y se transmite a todos sus sentidos. Es un viaje como en un barco, cuando éste navega en el mar, al fin después de tanto traslado llega el mensaje a la vista.

Inicialmente realiza los trazos con lápiz o carboncillo, luego esparce la pintura con las manos, brochas, pinceles, espátulas y va definiendo los rasgos, hasta que obtiene retratos muy semejantes a los modelos.

El estilo de Sabogal me gustó mucho, especialmente porque su obra es muy colorida y juega mucho con las mezclas y la combinación de los colores, igualmente el uso de las herramientas que utiliza para obtener los fantásticos resultados de sus retratos.

Figura 4: V. Van Gogh, de la serie el año 1890, “Detalle de un Autorretrato de Van Gogh”
420 x 362 cm

Vincent Van Gogh: Pintor holandés de finales del siglo XIX, empezó sus estudios en Francia y es uno de los maestros del Post - Impresionismo, marcó el inicio de una profunda renovación de las artes plásticas, tuvo una vida muy dramática, llegando casi a la locura.

Lo que más me llamó la atención fue la expresión de los rostros y el manejo del fondo, como en el caso de su autorretrato que utiliza el azul y tonos blancos, hasta llegar a degradados para obtener el color azulado.

Figura 5: Zac Freeman, de la serie “Los famosos de la música y cine” 550 × 474 cm, 2013

Zac Freeman: Nació en Estados Unidos en 1972, sus estudios secundarios los realizó en Lewandowska, Alemania y estudió Artes en Inglaterra, graduándose de la Academia de Diseño y Artes.

Es un artista que elabora sus cuadros utilizando materia prima, mediante el método de reciclaje, y consigue reflejar en sus obras los rostros con una fidelidad impresionante. Este método que él utiliza se llama “Arte del reciclaje o creación del desperdicio”, tiene una asombrosa creatividad. Desde 1999 hasta 2001 recolectó la materia prima para realizar sus primeros trabajos y en la actualidad sigue trabajando en su taller de diseño.

Mi opinión de este artista es que su técnica es genial y los colores son muy similares a los que yo estoy usando en mi trabajo.

7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS:

Primero realicé bocetos de los rostros de cinco amigos, para lo cual les pedí a ellos que representen en su rostro una emoción, como: tristeza, alegría, paz, ira y tranquilidad, para luego retratarlos. Algunos podían expresarse con facilidad, a otros les fue más difícil. Pero como no son modelos profesionales se movían y fue complicado hacer su imagen. Me fui acercando a ellos a través de conversaciones, para generar más confianza, para que se sintieran cómodos y se mostraran tal como son.

Mi propuesta desde un inicio fue la de complementar los retratos con objetos, por lo cual realicé cosas que ellos utilizan como: mochila, cuaderno, zapatos, llaves, escultura. Estos fueron seleccionados a partir de la convivencia y la observación a cada uno de ellos, en el día a día. Así logré descubrir los objetos que me llamaban la atención y que para ellos expresan un sentimiento.

Empecé haciendo bocetos con lápiz, dibujé sus rostros varias veces hasta que estén bien dibujados y expresen sus emociones. Obtuve un buen resultado con el dibujo y parecido con sus rostros, después pasé a la pintura, para que las expresiones permitan al espectador percibir la emoción plasmada y el valor sentimental de los objetos.

En el desarrollo de mi proyecto, fui encontrando cosas nuevas y fui aplicando en los diferentes cuadros, por esta razón el orden de los retratos evidencia el paso de la línea a la mancha y la experimentación con el color que me permitió generar matices y degradados. De igual manera fui experimentando con materiales de aplicación de la pintura, empecé con brochas y pinceles y fui incorporando el uso de trapos y guaiques, que generan diferentes resultados sobre el bastidor.

Los colores que usé en mi proyecto son muy importantes para producir mis obras pictóricas, estos me ayudaron a crear un equilibrio visual perfecto y efectos de estabilidad en las imágenes para producir un impacto en el público. Quise evitar el uso del color negro para experimentar el contraste de los demás colores y plasmar los gestos y emociones en los rostros, mezclando bien dos o tres colores y realizando pinceladas suaves y otras bien definidas en el lienzo. La fuerza de expresión que quise dar a mi trabajo fue a través de la

potencia y pintando sin miedo, para poder resaltar los gestos de cada persona única y diversa, así como sus objetos.

Si se quiere dar un efecto expresivo, se debe dominar un color, pero todo depende del tema, del sentido artístico del pintor y del gusto personal para establecer la cantidad del color y la calidad del material o el gusto de pintar.

8. RESULTADOS:

En mi trabajo, conseguí expresar las emociones de las personas retratadas, primero en los bocetos y luego en las pinturas. Ellos realizaron los gestos que yo les propuse y estoy seguro de que he podido transmitir al público las emociones plasmadas en los lienzos en grandes formatos, para dar un mayor impacto y los objetos en un formato mediano. Lo que más me interesa es la reacción del público frente a mi obra pictórica cuando las estén mirando.

Para culminar, realicé una exposición individual en el Centro Cultural PUCE desde el dos de marzo hasta el dos de abril del presente año, en donde presenté la serie de 11 pinturas, junto con mis bitácoras que son parte de mi proceso y dos libros de artista que elaboré como apoyo a mi trabajo.

9. BIBLIOGRAFÍA:

Beujean, D. (2000). *Vincent Van Gogh: Vida y obra*. Colonia, Konemann.

Bruowum, R. (2010). *R. Glemm Bruowum: Vida y obra*, Colorado. Code-Zoe Publishing

Gombrich, E.H. (1997). *La Historia del Arte*. Phaidon

Gombrich, E.H. (1998). *Arte e Ilusión: Estudio sobre la Psicología de la representación pictórica*

Pérez, J.R. (1991). *El arte del video*. Ediciones del Serbal

Matisse, (1898). *H. Amélie Matisse: Vida y obra*. Paris.

Simblet, S. (2005). *Anatomía para el artista*. Blume

The bang gang. (2009). *Art – Francoise Nielly – colorama*. Recuperado el 26 de octubre del 2015 de <http://the-bang-gang.blogspot.com/2009/09/art-francoise-nielly-colorama.html>

Paso viral. (2015). *Arte - café*. Recuperado el 26 de octubre del 2015 de <http://pasoviral.com/arte-cafe/>

Ovsyannykov, I. (2012). *Zac Freeman transform junk into artwork: Inspirationfeed*. Recuperado el 30 de octubre del 2015 de <http://inspirationfeed.com/inspiration/artists/zac-freeman-transforms-junk-into-artwork/>

Galería Van Gogh. (s.f.). *Autorretratos*. Recuperado el 13 de diciembre del 2015 de <http://www.vangoghgallery.com/es/pinturas/autorretratos.html>

Sagobal, D. (2014) *Gabriel García Marquez pintado por Dante Sabogal*. [Archivo de video]. Recuperado el 30 de octubre del 2015 de <https://www.youtube.com/watch?v=PIyi3DARDEs>

10. CRONOGRAMA:

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
Bocetos de los rostros de los modelos	X	X	X	X	X		
Producción de las obras	X	X	X	X	X	X	
Investigación sobre los artistas que fueron mis referentes		X	X	X			
Exposición de mis obras							X

11. ANEXOS

Anexo 1:

FOTOGRAFÍAS de las obras, del montaje y de la exposición.

- Obras

Título: Retrato de Santi y su objeto

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Dimensiones: 1.40 x 1 m y 70 x 80 cm

Año: 2015

Título: Retrato de Galo y su objeto

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Dimensiones: 1.40 x 1 m y 70 x 80 cm

Año: 2015

Título: Retrato de Adri y su objeto

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Dimensiones: 1.40 x 1 m y 70 x 80 cm

Año: 2015

Título: Retrato de Francy y su objeto

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Dimensiones: 1.40 x 1 m y 70 x 80 cm

Año: 2015

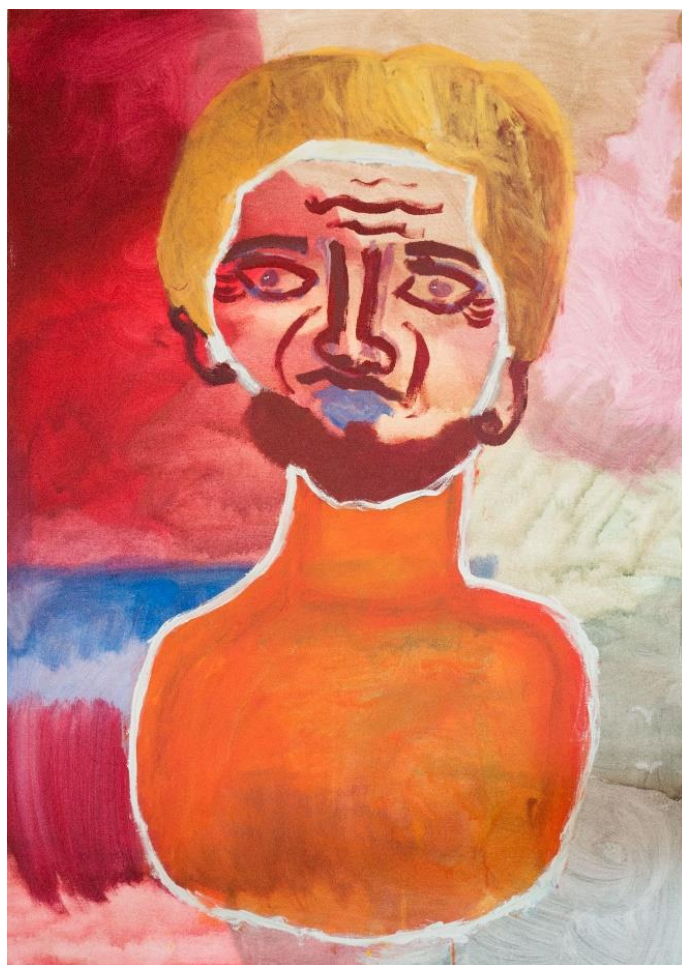

Título: Retrato de Pancho y su objeto

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Dimensiones: 1.40 x 1 m y 70 x 85 cm

Año: 2015

Título: Autorretrato

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Dimensiones: 1.40 x 1 m

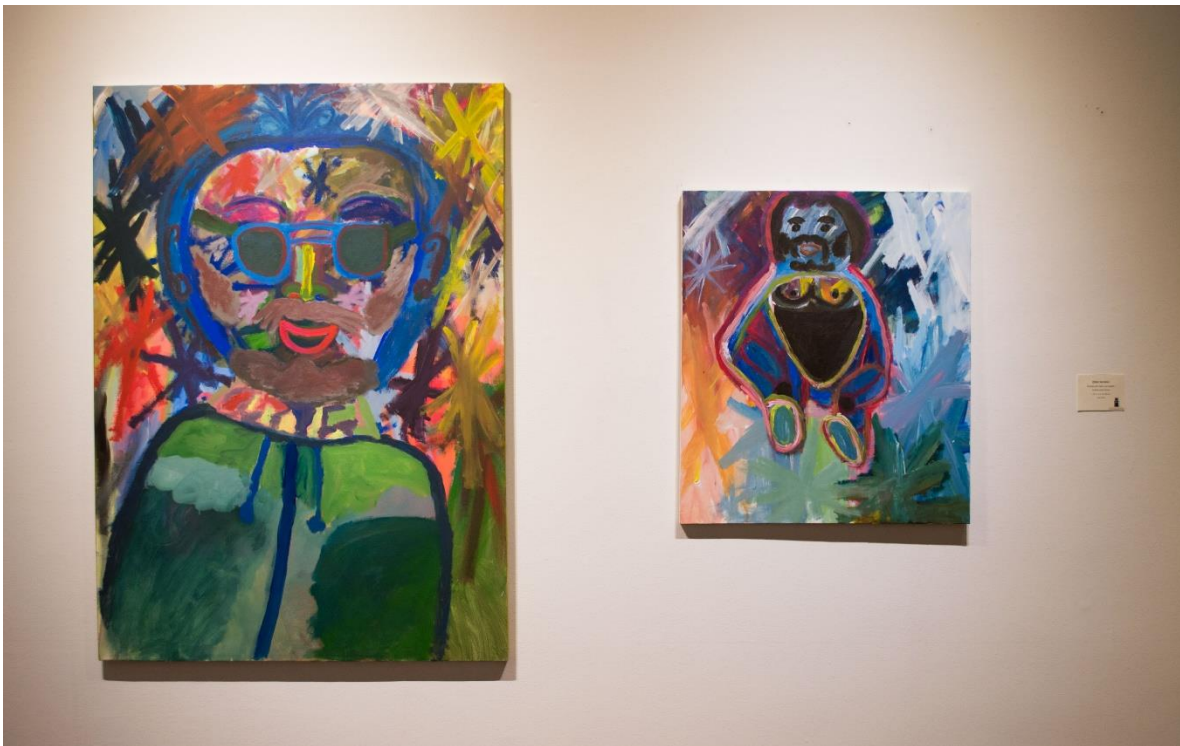
Año: 2016

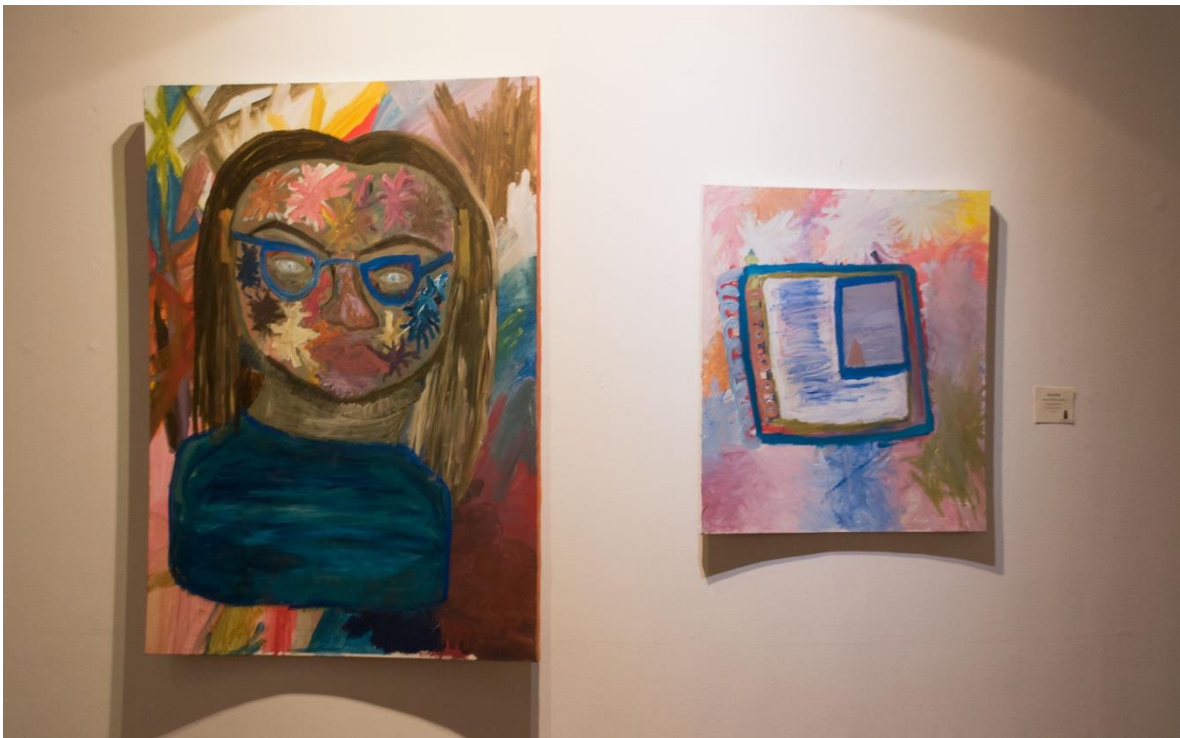
- Montaje

- Exposición

Anexo 2:

- VIDEO DE REGISTRO del proceso de realización de mi proyecto. Elaborado por el equipo acompañante al proceso de titulación. El mismo que muestra unas cortas entrevistas hechas a mis compañeros, con quienes compartí este semestre y forman parte de mi trabajo.